

关于建筑院校美术教学的思考

薛以平

(南京工业大学 建筑系, 江苏 南京 210009)

[摘要] 美术教育是建筑学专业整体教学体系中不可缺少的重要组成部分。长期以来,我国建筑美术教育存在着重技能,轻素质的现象,这已不适应新形势下以及未来建筑事业发展的要求。作者结合亲身教学体会对此进行了剖析,并从审美能力、欣赏能力和表现能力的培养三个方面探讨了建筑美术教育应当采取的变革。

[关键词] 建筑学; 美术教育; 艺术素质

[中图分类号] TU; J2-42

[文献标识码] A

[文章编号] 1005-2909(2002)03-0049-03

Thoughts on the fine arts teaching in architectural college

XUE Yi-ping

(Department of Architecture, Nanjing University of Technology, Nanjing 210009, China)

Abstract: The course of fine arts is an important part that is indispensable to architectural teaching system. For a long time, the fine arts teaching in China has paid much attention on technique, and little on quality, which does meet the requirements of the developments of architecture under the new circumstances and in the future. Depending on firsthand experience, the author analyses the above mentioned, and discusses the reform of fine arts teaching and studying from the angle of how to foster the students' ability of aesthetic judgement, appreciation, and expression.

Key Words: architecture; fine arts teaching; artistic quality

建筑大师梁思成说过:“建筑虽然是一门技术科学,但它不仅仅是单纯的技术科学,而往往又是带有或多或少(有时极高度的)艺术性的综合体”。^[1]从这段话中我们不难体会到离开艺术教育谈学好建筑学是不现实的。随着 CAAP(计算机辅助建筑设计)的广泛运用,有人认为美术教育在建筑学的教学中已无用武之地。其实,计算机不管怎样先进,它本身是不会给建筑一个优美的造型样式,合理的空间安排、和谐的比例尺度以及温馨的色彩装饰的,而这一切的来源都是操纵计算机的人,是建筑师智慧的体现,这之中就必定包含着艺术素养,这说明建筑学十分需要美术教育。现在西方一些国家的建筑学专业不再开设美术课,那是依托于他们发达的中小学艺术教育和良好艺术环境的熏陶,使学生入学时已具备了较高的艺术素养。而在我国从小学到中学的艺术教育还不甚系统、不够完善,有些地区在中学就没有美术课了。因

此,学生入学时普遍地存在艺术素养较低的问题,在这样的条件下我们学习国外院校也取消美术课显然是盲目和不切实际的。由此可见,美术课在我国作为建筑学教学的组成部分是不可缺少的,其作用和影响不容忽视的。

建筑院校美术教育的必要性是肯定的,但存在问题也是不能回避的。从多年的教学实践和学生的学习状况来分析,我们认为美术教学不论是指导思想还是教学内容和课程的设置都存在着一些偏差。问题主要表现为:缺少针对性和缺乏时代性。现在美术课程基本上采用的是美术院校的基础教学内容和方法,这样既没有针对建筑学的专业特点,也没有针对学生的素质情况。从课程的设置就充分体现出这一点,即从素描到色彩;从石膏几何体到静物再到风景写生,形成了一种“美术技能教学模式”。我认为建筑院校美术教学目标应该是:着重培养和提高学生的艺术素

[收稿日期] 2002-06-25

[作者简介] 薛以平(1960-),男,江苏南京人,南京工业大学副教授,学士,从事建筑美术教学研究。

养,使他们形成科学的、高雅的审美观,并且具备一定的艺术表现能力。也就是说将以往重技能模式改为重素质教育。就象英国建筑师菲利普·约翰逊所说:“我喜欢勒·柯布西埃给建筑下的定义…‘建筑就是处理光影下的形式,处理得正当、机智而又雄壮。’我的所有朋友也都是这样做的。”^[2]可见建筑的美与丑取决于建筑师的艺术素养而不是绘画技巧。所以,提高学生艺术素养的美术素质教育才是解决实质性问题的有效教学模式。

素质教育应该具有多元化的特点,在美术教学中,理论知识的学习可以提高学生的知识面和艺术品位,再通过美术实践将理论知识升华从而实现艺术素养的提高。具体在教学内容的设置上我认为主要应由三个部分组成:1. 审美知识;2. 艺术欣赏;3. 美术实践。这样把理论和实践有机地结合在一起,形成一个完整、立体的美术教学体系。

一、审美能力的培养。艺术素养的真正提高需要以美学理论的学习与研究为基础。通过美学的学习才能给艺术素养以有力的支架,理解美与形式的关系,从人们司空见惯的生活中发现美的因素,得到美的启示,领悟美的真谛。著名的悉尼歌剧院,它那优美的造型是举世公认的,而这个造型的创作灵感是来自张开的船帆。学习美学的作用就是引导学生进行探求,启发学生内心的真、善、美的天性,以及真实的情感,使学生在设计中流露出一定的文化积淀。否则在设计中所表现的只能是材料的罗列和堆砌,形式上也只能是东拼西凑,人云亦云,结果往往是不知所云。审美能力的培养,理论学习是一个方面,同时还需要走出去,走进生活、走进大自然,亲身去感受、去体验。所以黑格尔说:“艺术家创作所依靠的是生活的富裕,而不是抽象的普泛观念的富裕。在艺术里不象在哲学里,创造的材料不是思想而是现实的外在形象。所以艺术家必须置身于这种材料里,跟它建立亲切的关系;他应该看得多,听得多,而且记得多。…得到过很多的经历,有丰富的生活,然后才能用具体形象把生活中真正深刻的东西表现出来。”^[3]

二、欣赏能力的培养。艺术欣赏是人类高级的、复杂的、特殊的精神活动。开设欣赏课的目的是通过引导,帮助学生树立正确的审美观念;使他们能够较快地把握人类文化的发展历程以及时代的特征;帮助学生认识自我,肯定和实现自身价值及其本质力量。艺术欣赏是通过“把物态化意象,转形为和创作者心灵化意象相重合又相移位的再造性心灵意象,在审美

心胸经受震荡和净化的过程中,回到自然。这一次欣赏过程的完成,也是精神上一次飞升和自我超越过程的完成。因此,真正的艺术欣赏给人带来新的审美体验,审美愉悦、审美快感以至审美迷狂。”^[4]艺术欣赏也是一个潜移默化,感受提高再感受再提高的过程。另外,开设欣赏课对于美学的学习极有帮助,因为美学理论往往比较抽象和深奥,在理论课上有的一时很难把握,而通过对艺术作品的欣赏,有助于学生直观地理解这些理论的含义。不论是古代西方的毕达哥拉斯学派,还是中国老子、孔子的美学思想,一直到今天的分析美学或符号美学等等,都能够各个时期的美术作品中看到相应形式的作品。使学生由感性出发来理解理性知识,这有助于他们切实弄懂这些理论。由此可见,欣赏能力的培养也是提高艺术素养的重要环节。欣赏的过程就是一个积累的过程,只有拥有广博的知识,才能够达到专业上的精深。就目前的条件而言,欣赏课依然是以美术作品欣赏为主。虽说艺术的表现手法门类有别,但彼此其实是相通的。选择美术作品,是因其形式内容最易被感知,如:比例、节奏、对比、均衡、色彩等因素都集于同一空间,容易分析,便于掌握。当然,音乐、戏剧、影视、舞蹈以及诗词等内容也要涉及,这些内容可以采取讲座的方式。这样艺术欣赏就形成讲课与讲座结合,以点带面的格局。从而全面提高学生的艺术欣赏能力,使他们成为懂艺术,会欣赏的现代青年。

三、表现能力的培养。表现能力同样是美术教育的重要环节,因为它既培养了学生的表现技能,也是理论学习的实践基地,这两个因素在教学中是结合在一起的。所以,美术教学内容不应仅局限在素描、色彩这些绘画的基础知识上,要有一定的广泛性,形式上有西方的也要有东方的,还应该包括创造能力训练。在教学方法上要具有多样性,要借鉴国内外各种有益的方法,充实和丰富我们的教学手段,取代和更新以往一些陈旧的方法,以形成新的教学特色。以目前的条件和课时,根据美术教学目标和建筑院校的具体情况,要做到这点就要对美术的课程作全面的统筹,调整一些课程的教学内容和课时,开设一些新的教学内容,从而形成较为全面、完整的美术教学格局。

所谓调整,第一是各教学内容之间的调整。就是将一些相关的单元课程结合起来教学,比如素描、白描与平面构成,色彩写生与色彩构成等在教学内容上可以渗透,因为它们之间有共同因素。美国佛罗里达州立大学美术系教授珀塞,他在素描教学中就是将形

体、线条、明暗、空间、质感、笔触等诸绘画因素分成单元进行教学,让学生逐一的实验,并对大师在绘画上如何运用进行分析,来掌握它们在素描中的地位和价值。我觉得珀塞教授的这种单元教学方法值得我们借鉴,这样既能够使学生在较短的时间内学到更多的美术技法和它们的形式特征,又利于相关课程的结合。象色彩的原理讲解及练习,就可以放在色彩构成教学中进行,凡此种种。通过穿插教学,既能达到美术训练的要求,还可以压缩出一些课时,用于教授其他内容,所以单元统筹教学是一种行之有效的方法。第二是教学内容自身的调整,主要是在一些学习单元里加入创作练习。当然,这种创作有别于美院的创作要求,准确地讲应称为:自由创造练习。就是运用所学的美术知识,让学生根据自己的理解去组织画面,前提必须注重内容与表现形式的关联,在此前提下让学生自由表现,让他们随心所欲、无拘无束地在自我的心理空间中进行创造,追求艺术才能的最大发挥。德国人在他们的美术教学中采用的一种创作教学方法就很有趣,让学生给诗歌配图,给寓言、童话故事或感兴趣的文学作品作插图,让学生随意进入规定情境,以文史积累和美术知识,根据自己的感受进行创作。我觉得这种有目标有空间的教学方式对我们很有启发。以往我们的教学中留给学生的创作空间太少,制约了他们个人能力的发展。因此,通过加入“创作”训练,以开启他们的潜能,激发的立意、构思、结构、形式等方面的主动表现。使他们不仅学会一定的表现技法,还能够用好这些表现技巧,把美术学活。

此外,我认为有必要再开设一些新的教学内容,如做手工,拼贴,雕塑等,鼓励大学生学会运用不同的材料来制作适合的美术作品。这样的练习可以培养学生对材料的敏感性,这种敏感对学习建筑艺术是非常有益的,因为建筑艺术与材料是密不可分的。包浩斯建校初期就在基础教学课程中专门设有“造型材料和质地研究”的教学内容,要求学生在木材、玻璃、织物、树皮、金属、皮毛、石料等材料旁描绘它们的视觉特征,利用不同的触觉材料即干燥、粗糙、平滑、坚硬、沉重等达到不同程度的造型效果。其实,美术教学方法就应该是多种多样的,以效果为目的,运用各种方

法和手段来实现。如日本就在美术课上教学生扎风筝,并组织到大自然中放飞。制作风筝既学习运用了美术知识,加强了动手能力,贴近了大自然,还拉近了人与人的距离。以这个例子来反观我们的教学,我觉得我们确实需要多采用一些活泼的教学方式,来调动学生的主观能动性,从而真正提高美术教学质量。

在此笔者还认为应着重强调美术教学应当中西兼顾。美术课中不单是教授西洋美术表现技法,也应让学生学习中国传统美术的内容。这既是为了让学生能够全面了解艺术的特征,丰富他们的美术专业知识,提高学生的表现技能,更重要的是让学生通过学习中国画,能够切身体会和掌握中国文化的内涵。现在确实有许多学生对中国画乃至中国文化的了解还不如对西洋美术及文化的了解,常常闹出一些不应有的笑话。这就是我为什么刻意强调的理由。所以说,美术教学必须有点有面、融汇中西,使之形成一个有机的整体,才能使学生的艺术素养和表现能力得到全面的提高。

笔者认为,以上三个教学内容基本上含涵了建筑学对于美术教学的要求,之中既有对“美”的规律进行学习探求的理论知识;又有让学生通过欣赏,具体地体会“美”的存在和价值的内容;还可让他们在实践中掌握和创造美的形象。通过这样由此及彼、由表及里的学习,使学生能够了解各种文化的含义(具备审美、欣赏能力),并能够运用视觉艺术方法进行思想交流(具备实践、应用能力)。纠正了以往美术教育的偏差和不足。当然,在建筑学专业的美术教学改革中,我们还应不断总结,努力提高和完善建筑院校的美术教育。

〔参考文献〕

- [1] 梁思成. 梁思成文集[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 1986.
- [2] 欧阳朔. 菲利普·约翰逊[J]. 世界建筑, 1981(4).
- [3] 黑格尔. 美学:第一卷[M]. 北京:商务印书馆, 1979.
- [4] 孙美兰. 艺术概论[M]. 北京:高等教育出版社, 1989.

(责任编辑:周虹冰)